

ЛИТЕРАТУРА

1. Асафьев, Б.В. Музыкальная форма как процесс: монография / Б.В. Асафьев. – Л.: Изд-во «Музыка», 1971. – 376 с.
2. Торопова, А.В. Феномен интонирования в генезисе музыкально-языкового сознания: дисс. ... док. псих. наук (19.00.01) [Электронный ресурс] / Торопова Алла Владимировна – Москва, 2014. – Режим доступа: http://cdo.mpgu.edu/wp-content/uploads/2014/11/Toropova-A.V._Dissertatsiya.pdf (дата обращения 02.04.2017).

УДК 372.878

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ ИСКУССТВ

Л.Ю. Калинина, Д.А. Пец

Самарский государственный социально-педагогический университет

Аннотация. Статья посвящена поиску научного обоснования функции произведений современных композиторов в процессе художественно-эстетического воспитания учащихся школы искусств. Авторы предлагают рассматривать ценностно-смысловой ресурс неклассической музыки с учетом актуальных мировоззренческих идей, ориентируя юных музыкантов на поиск личностного смысла в исполняемых произведениях, «общего знаменателя» явлений искусства и жизни.

Abstract. The article is devoted to the search for the scientific substantiation of function of contemporary compositions in the process of art and aesthetic education of art school students. The authors propose to consider the value-semantic resource of non-classical music based on current philosophical ideas, orienting the young musicians to find personal meaning in the works performed, the «common denominator» phenomena of art and life.

Ключевые слова: художественно-эстетическое воспитание, смысл музыкального текста, мировосприятие современного школьника, инновационное искусство.

Key words: art and aesthetic education, the meaning of the musical text, worldview of the modern student, innovative art.

Сегодня, когда мир погружен в неконтролируемые потоки информации, очень важно уделять особое внимание художественно-эстетическому воспитанию учащихся, в процессе которого хаос ценностей и смыслов упорядочивается в гармоничные структуры. При этом современный учебный репертуар, язык которого рожден нашим временем, играет роль «ключа» к идеальному содержанию музыки. Она выступает как средство звуковой

объективации личностного смысла, «культивирования Человеческого в Человеке» [4, с. 116]. Композиторский язык сегодня раскрепощен в новациях [5, с. 7] и представляет собой носитель синонимов ритма жизни, ее смыслов в закодированном, символическом, обобщенном виде [9].

Для более полного выявления скрытых музыкальных смыслов, придания им ясности и «слышимости», необходимо, чтобы учащиеся-музыканты детских школ искусств стремились анализировать текст произведений [14, с. 179] в ракурсе использования авторами тех или иных средств выразительности.

Исходным пунктом смыслопостижения не обязательно является название, тема музыкального повествования автора, хотя и это, как отмечал Д.Б. Кабалевский, имеет большое значение [10]. Эстетический смысл творчества современных, «высказывающихся» на креативном языке, композиторов, раскрывается в самом процессе смыслостановления, рождения в необычных звучаниях нового знания о мире, его красоте [6]. В многомерном, нелинейно структурированном тексте современной музыки произведения могут сочетать детали, эстетически удаленные друг от друга: ультрасовременные исполнительские приемы – с музыкальной формой эпохи барокко, классически прекрасную мелодию и «нехудожественные» тембры. Чтобы постичь смысловое наполнение подобных сочинений, необходимо умение интегрировать информацию и размышлять над художественным результатом. Ученик, заинтригованный неоднозначностью образа, проходит путь к его пониманию, обогащая свой интеллект. С другой стороны, более многогранной становится его эмоциональная сфера, потому что в современной музыке практический эксперимент синтезирован с непосредственным переживанием [13, с. 26].

Смысловые миры могут рождаться в области визуализации музыки [3], реконструкции музыкального текста [11, с. 179], Обращение к глубинной взаимосвязи эстетических явлений поможет юному музыканту осознать ценность истинного шедевра в противоположность нравящейся своей яркостью, доступностью музыке-«однодневке» [2, с. 8].

Когда Д.Б. Кабалевский обращался к литературе как подспорью в конкретизации чувства или мысли автора музыкального произведения с тем или иным жизненным (современным или историческим) фактом [10, с. 9], это отвечало мировоззрению школьника последних десятилетий XX века. Но в наши дни разносторонне информированные учащиеся найдут достаточно аргументов в пользу того, что музыка, наполненная только лишь «беспредметными» эмоциями, не уступает по художественным достоинствам

«идейным» композициям. Эстетика современной музыки подразумевает интуитивный поиск в понимании сущности жизни. Интуиция позволяет познавать мир непосредственно, сливаясь с индивидуальной природой явлений [1, с. 239].

Каждый из примеров интегрирования музыкой и вкраплений в смысловую цепочку немзыкальных звучаний – это, согласно Дж. Дьюи, *опыт*. Современных школьников знакомство с такими композиторскими опытами могут убедить в том, что открытое миру творчество является лучшим для человека способом существования [17].

Ориентирами в поиске «общего знаменателя» эстетики классической и современной музыки, традиций и непосредственного опыта могут быть ритмические ассоциации, а также совершенство формы и «аксиоматика искусствоцентризма», означающая, как пишет В.И. Тасалов: «1. Природа – первый художник. 2. Художник творит как природа. 3. Художник – это человек по преимуществу (*par excellence*)» [14, с. 32–33].

Осмысление содержания инновационных произведений требует активного участия – соавторства – того, кто их воспринимает. Данный процесс вызывает гамму эмоций: удовольствие от неожиданного узнавания, своей способности оценивать гибридную художественную форму и распознавать *цитаты*; чувство идентификации с произведением; симпатию к необычной музыке, в связи с возможностью отступить от строгой безупречности, включиться в увлекательную художественную игру.

Добавим, что, по мнению А.Р. Тугушевой, освоение мира-текста «через интертекстуальность и контекстуальность» – верный путь к определению аксиологического поля музыкальных композиций [16, с. 7].

Генерирование эстетических смыслов в процессе музыкального образования не является замкнутым процессом; очевидна связь с развитием «линий» ноосферы [15], с реализацией коммуникативной функции искусства в игровых действиях-ритуалах современной культуры [9, с. 69]. Инновационные произведения, специально показывающие этапы процесса осмысления мира, транслируют юному музыканту изобретательскую свободу в выборе приемов и материалов исполнительского творчества.

Внимание учеников, осваивающих современные произведения, необходимо обратить на их колористику, сонорику, красочную гармонию, интонационное своеобразие, ладовую специфику мелодий. Истоки данных средств выразительности – в темброфонической окрашенности исполнения народной музыки (например, таких, как якутский эпос олонхо и т.п.) [12].

Профессиональные композиторы – З. Степанов, В. Ксенофонов, П. Иванова, К. Герасимов, Е. Неустроев и др. – «конвертируют» тембро-фоническую характерность звучания народной музыки в гармонию путем ассоциативных связей.

В.Д. Карташов освещает особенности творчества современных авторов в контексте творческих находок баяниста Владимира Даниловича Зубицкого [7]. Исследователь обратил внимание на уникальность музыкальной эстетики композитора, связанной с расширением круга выразительных средств баяна за счет жанрового синтеза (переосмысление классических форм, введение элементов джаза), синтеза тональных и атональных сфер, имитаций речевых оборотов, танцевальных гуцульских наигрышей, полиаккордовых созвучий, политональных наслоений, главенства ритмического аспекта. В.Д. Зубицкий на фольклорном материале выражает идею духовной близости славянских народов (Соната № 2, «Славянская»).

Классическое и новое в музыке гармонично интегрирует преподаватель Самарского государственного социально-педагогического университета А.В. Большаков. Им написаны произведения для ансамбля баянистов («Попурри на военные темы», «Волжские шуткари», «Русская тройка», «Вальс тройка», «Тройка», «Ах ты, степь, широкая», «На привале», «Все мы родом из Самары», «Я люблю тебя, Россия!»), для оркестра русских народных инструментов («Самарская убойная», Фантазия на тему песни Д. Тухманова «Я люблю тебя, Россия!», «Больше жизни Россию люблю!»), для баяна (Фантазия на тему песни «Катюша», пьеса «С ветерком») и многие другие сочинения.

Также он создал обработки большого числа русских народных песен, сделал множество аранжировок, попурри. Его произведения отличаются обилием русских мелодий, музыкальным фантазированием на темы песен о Самаре («Ах, Самара-городок!» и др.).

Современным языком высказывается С.И. Войтенко, создавая свои, популярные у баянистов произведения: «Откровение» (элегия для баяна и струнного оркестра), «Весеннее настроение» (вальс для баяна соло), «Февральские эскизы» (сюита для баяна соло), Соната для баяна и виолончели.

Особого внимания заслуживают сочинения для баяна С.А. Губайдулиной. Их общеэстетическое содержание, неповторимый стиль, внутренняя динамика представляют немалую воспитательную ценность. Каждая интонация композитора весома, обладает собственным значением и образным содержанием. Поэтому даже прослушивание пьес композитора («De profundis», «Семь слов Христа» в исполнении Ф. Липса и др.), а также эскизное

разучивание фрагментов такой музыки воспитывают в учениках способность проникать в суть вещей через музыкальные «высказывания» композиторов.

Новаторские приемы звукоизвлечения, которые применяет С.А. Губайдулина, значительно обогатили темброво-выразительную палитру баяна. В результате музыкальный язык настолько явно передает авторскую стилистику, что ученикам становится понятнее суть современной музыки как явления культуры.

Итак, актуальными аспектами проблемы использования произведений современных композиторов в процессе художественно-эстетического воспитания учащихся школы искусств являются:

- принятие идеи о сложности и принципиальной многоплановости музыкального языка XXI века;
- поиск композиторами, педагогами-музыкантами, исполнителями «общего знаменателя» музыкальных традиций и эксперимента;
- представление о ценности и неисчерпаемости современной музыки как воспитательного ресурса детской школы искусств.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бергсон, А. Творческая эволюция / А. Бергсон // Хрестоматия по западной философии / Сост. Н.И. Фокина. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. – 544 с.
2. Бигунец, Е.Н. Изучение социокультурных проявлений и ориентиров современных старшеклассников / Е.Н. Бигунец, Н.А. Лабунская // Региональное образование XXI века: проблемы и перспективы. – 2014. – № 1. – С. 30–31.
3. Галеев, Б.М. Светомузыкальные инструменты / Б.М. Галеев, С.М. Зорин, Р.Ф. Сайфуллин. – М.: Радио и связь, 1987. – 128 с.
4. Гарипова, Н.М. О смысле музыки и музыкальном смысле / Н.М. Гарипова // В мире научных открытий. – 2013. – № 1–1. – С. 116–135.
5. Дятлов, Д.А. Исполнительская интерпретация фортепианной музыки: теория и практика: автореф. дис. ... д-ра иск. (17.00.02) / Дятлов Дмитрий Алексеевич. – Ростов-на-Дону, 2015. – 27 с.
6. Калинина, Л.Ю. Понятие «синтез искусств»: актуальные аспекты / Л.Ю. Калинина // Балтийский гуманитарный журнал. – 2016. – Т. 5. – № 4 (17). – С. 236–239.

7. Карташов, В.Д. К феномену стиля современного композитора-баяниста: на примере сочинений Владимира Зубицкого: дис. ... канд. иск. (17.00.02) / Карташов Виктор Дмитриевич. – СПб., 2011. – 157 с.
8. Константинова, Н.И. Музыкальные предпочтения младших школьников / Н.И. Константинова // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2011. – № 19–1. – С. 57–62.
9. Привалова, В.М. Орнамент как знаково-символический язык ритуалов культуры: монография / В.М. Привалова. – Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2015. – 236 с.
10. Программы общеобразовательных учреждений. Музыка / Под рук. Д.Б. Кабалевского. 1–8 классы. – М.: Просвещение, 2006. – 226 с.
11. Розин, В.М. Смысл текста, смысл жизни человека, смысл современного образования / В.М. Розин // Мир психологии. – 2014. – № 1. – С. 177–188.
12. Скрыбыкина, Ч.К. Гармония в музыке современных якутских композиторов (о претворении национального звуко-тембрового идеала средствами колористики и сонорики): дис. ... канд. иск. (17.00.02) / Скрыбыкина Чаянда Кимовна. – Магнитогорск, 2008. – 280 с.
13. Современное искусство и отечественный художественный рынок: монография / Под ред. Т.Е. Шехтер. – СПб.: СПбГУП, 2005. – 176 с.
14. Тасалов, В.И. Искусство в системе Человек – Вселенная: эстетика «антропного принципа» на стыках искусства, религии, естествознания / В.И. Тасалов. – М.: КомКнига, 2004. – 256 с.
15. Тейяр де Шарден, П. Феномен человека / П. Тейяр де Шарден; пер. с франц. Н.А. Садовского. – М.: Наука, 1987. – 554 с.
16. Тугушева, А.Р. Философско-культурологический аспект анализа молодежной рок-культуры: автореф. дис. ... канд. филос. наук (24.00.01) / Тугушева Алиса Рашидовна. – Саратов, 2006. – 25 с.
17. Херли, П. Джон Дьюи / П. Херли // Великие мыслители Запада / Пер. с англ. В. Федорина. – М.: Крон-Пресс, 1999. – С. 622–631.